09 1990

0 3 3

ТУ–19–241–82

1

2

студия
ДИАФИЛЬМ

07—3—684

РАБОТАЕМ НАД НАТЮРМОРТОМ

К урокам изобразительного искусства
в IV (V)–VIII (IX) классах

К сведению учителя

Диафильм предназначен для использования на уроках изобразительного искусства, а также во внеклассной и кружковой работе. Данное пособие рекомендуем показывать перед началом практической работы детей над натюрмортом. Задача диафильма—рассказать об особенностях натюрморта как одного из жанров живописи. После просмотра диаленты можно предложить учащимся составить композиции из предметов и выполнить свой натюрморт.

В картине художник по-своему открывает мир, окружающий человека. Взволнованный красотой природы, он пишет пейзаж, вглядываясь в человека,—портрет, заинтересованный композицией из неодушевленных предметов,—натюрморт. Пейзаж, портрет, натюрморт называют жанрами живописи. А жанр определяется содержанием картины. Выбирая тему произведения, художник выражает свой личный интерес к миру. Но такая возможность выбора жанра появилась у него не сразу.

В эпоху средневековья главенствовала картина на религиозный сюжет.

Гуго ван дер Гус. Алтарь Портинари
(Поклонение младенцу Христу).

В только что увиденной картине ослепительные по красоте изображения цветов участвовали в раскрытии смысла происходящего, олицетворяли чистоту и красоту Марии, но не были самостоятельны.

Фрагмент картины.

Христос в доме Марии и Марфы.

Затем наступил момент, когда художник равно поделил внимание между человеком и предметом, как это было у молодого испанца Диего Веласкеса.

Бодегонес.

В сцене крестьянской трапезы, именуемой в Испании «бодегонес», человек важнее предметов, хотя люди ничего не делают. Это дает повод Веласкесу неторопливо рассматривать и их, и предметы на столе.

В живописных полотнах XVII века можно заметить особое пристрастие художников к натюрморту. Это слово в переводе с французского языка означает «мертвая природа», а в переводе с английского и немецкого—«тихая жизнь». Наверное, такое разночтение связано с разным отношением художников к миру вещей, в которых одни видели и видят только предметы, а другие—их скрытую жизнь.

Бодегонес.

Современник Веласкеса Франсиско Сурбаран посвящает свои полотна исключительно «предметам». Он стремится подчеркнуть их вес, объемность, разную фактуру.

Рядом с предметами неодушевленными изображаются и живые существа—бабочки, мухи, гусеницы, ящерицы.

Балтазар ван дер Аст.
Ваза с цветами и насекомыми.

Флорис Герриц. Ван Шотен. На кухне.

Посмотрите картины в этом и следующем кадрах и подумайте: где происходит действие и что важнее для художника—изображенные предметы или люди?

Неизвестный русский художник XIX века. Отражение в зеркале.

Есть натюрморты, в которых изображение предметов перерастает в откровенную иллюзию реальности изображенного.
Возникает желание протянуть руку и вытащить из пачки один из листков и разобрать написанное на нем.

Неизвестный русский художник XVIII века.
Листы из книги
и картинки.

В России такие работы называли «обманками». Способность живописи точно воспроизводить окружающее привлекала художников еще в древности. Вспомним Зевксиса, древнегреческого художника, чье изображение винограда обмануло птиц.

Имитировать можно и часть интерьера. Видите: стена не реальная, она искусно написана. На ней — полка, рядом — картина, мелкие предметы аккуратно подвешены к стене.

Григорий Теплов.
Натюрморт.

Даже шкаф с книгами можно сымитировать на плоскости картины.

Петр Богомолов.
Книги.

Одни художники стремились к иллюзии реальности. Для других важнее было подчеркнуть декоративные качества вещи.

Александр Иванов. Натюрморт.

Здесь ткани разложены так, чтобы сочетание цветов было наиболее выразительным.

Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой.

Составляя свои композиции, эти художники следили прежде всего за цветом, формой подбираемых предметов.

Фрукты и бронза.

У Матисса и фрукты, и сосуды, и бронзовые статуэтки теряют объемность. Главное для художника—создать яркую цветовую картину, которая бы вызывала чувство радости.

Не предмет, а эмоции, которые рождаются при созерцании полотна, являются для Матисса определяющими.

Красные рыбки.

А на этой картине — все предметы узнаются, но их рисунок деформирован и подчинен плоскости.

Елена Бебутова.
Натюрморт.
Стекло.

Здесь предмет (скрипка) окончательно потерял свой облик, но каждая составляющая инструмента как бы подчиняется в композиции единому музыкальному ритму.

Пабло Пикассо.
Скрипка.

Современник Пикассо Кузьма Петров-Водкин, обращаясь к той же скрипке, видит ее иначе. Он уподобляет ее человеку, одухотворяет, подобно живому существу.

Скрипка.
Фрагмент картины.

Селедка.

Селедка и горбушка черного хлеба в другом натюрморте художника—примета конкретного времени, первых послереволюционных лет.

Вернемся немного назад, к истории натюрморта. Его подлинный расцвет приходится на XVII век. С этой поры и поныне каждый живописец видит в натюрморте средство для выражения собственного поэтического мира.

Абрахам ван Бейерен. Натюрморт.

Питер Клас. Завтрак.

У художников Голландии вещи живут независимо от человека и в то же время с ним тесно связаны.

Чуть колышется в массивном бокале прозрачное вино.

Ян Янс
ван де Вельде III.
Бокал, лимон, орехи.

Сочный лимон надрезан, и его корочка свешивается с серебряного блюда.

Ян Давид де Хеем.
Натюрморт с фруктами.
Фрагмент.

Питер Клас. Стол с ветчиной, фруктами и посудой.

Все это—нарезанное, очищенное, отпитое, расколотое, надломленное—напоминает и даже рассказывает о только что присутствовавшем здесь человеке.

Посуду из китайского фарфора мог позволить себе иметь только человек состоятельный.

Виллем Кальф.
Натюрморт с кувшином и чашей из китайского фарфора.

Виллем Хеда.
Натюрморт с крабом.

А в этом натюрморте предметы обнаруживают небрежность их хозяина.

Питер Клас. Трубки и жаровня.

Пристрастие человека, владеющего этими вещами,— курение. В жаровне—раскаленные угли, приготовлены табак, кружка пива.

Питер Клас. Натюрморт с кружкой пива, трубкой и колодой карт.

Здесь табак просыпан, трубка уже раскурена, отпито пиво. Мы понимаем: что-то заставило человека уйти.

Могли бы вещи, изображенные на этой картине, рассказать об их владельце и что?

Питер Клас. Натюрморт со свечой.

Матово поблескивает фарфор, таинственно светится полупрозрачная раковина наутилус, оправленная в драгоценый металл. В сумраке тонут узоры восточного ковра. Фугурки на китайской чашке, кажется, готовы вот-вот ожить, как в сказках Андерсена.

Виллем Кальф.
Натюрморт с восточной посудой.

Голландские художники открывают хрупкую красоту срезанного и помещенного в вазу цветка.

Ян Брейгель.
Цветы в стакане.

Питер Клас. Ванитас.

Этот тип натюрморта носит название «ванитас» («суета сует»). В нем предметы напоминают о бренности всего сущего.

Любовь к вещи и понимание ее не уходят и сегодня. Николай Смирнов, наш современник, воссоздает «обманку», в которой предметы исполняют роли актеров.

Бал-маскарад.

Николай Смирнов.
Куклы.

Присмотритесь к предметам, которые вас окружают и кажутся привычными. Найдите среди них красивые по форме, фактуре, цвету или те, которые свидетельствуют о нашем времени. Попробуйте составить из них композицию. Что вам показалось важным в выбранных предметах? Какой смысл вы хотели бы вложить в будущую работу? Не спеша начинайте свой натюрморт.

КОНЕЦ

Диафильм создан по программе, утвержденной Министерством народного образования РСФСР

Автор
С. Морозова
Художник-оформитель
Е. Лехт
Редактор
И. Кремень

Д-102-90

103062, Москва, Старосадский пер., 7